

2021 年北京市高等教育教学成果奖 推荐书

成果名称 复调课程教学改革与实践

成果完成人 刘青 张韵璇 韩昕桐

成果完成单位 中国音乐学院

推荐单位名称及盖章

主管部门 北京市教育委员会

推荐时间 2021 年 12 月 18 日

成果科类 艺术学-12

代码 123112

序号 10046006

成 果 网 址

<http://jwc.ccmusic.edu.cn/jxcgj/64713015215d461da758f5c1e6d16728.htm>

编号

北京市教育委员会制

二〇二一年十二月

一、成果简介

	获奖时间	获奖种类	获奖等级	奖金数额(元)	授奖部门
成果曾 获奖励 情况	2021	作曲与作曲技术理论获评国家级一流本科专业建设点	国家级		教育部
	2021	北京市高校本科教学改革创新项目	省部级	6万	北京市教委
	2019	获批中国音乐学院教学改革项目:对位与赋格结业考试改革——赋格作品音乐会	校级	7万	中国音乐学院
	2018	韩昕桐获中国音乐学院教师教学能力展示与评比活动最佳作品奖	校级		中国音乐学院
	2017	获批复调教学改革与教材建设项目	校级	20万	中国音乐学院
	2011-2012	中国音乐学院科研成果奖	校级		中国音乐学院

	2019	本科生巴音都古郎获中国音乐学院“pennsylvania Piano Quartet”作曲比赛	校级		中国音乐学院
	2021	本科生吴弈霖荣获美国宾夕法尼亚重奏团室内乐作品比赛	校级		中国音乐学院
	1988	张韵璇获文化部主办的《全国第一届复调教学研讨会》优秀论文奖	省部级		中华人民共和国文化部
	2005	张韵璇获文化部授予的“区永熙”优秀音乐教育奖	省部级		中华人民共和国文化部
	2010-2012	刘青获中国音乐学院先进工作者	校级		中国音乐学院
	2016-2018	刘青获中国音乐学院先进工作者	校级		中国音乐学院
	2017-2018	刘青 中国音乐学院优秀共产党员	校级		中国音乐学院

	2016	刘青 第五届民族管弦乐(青少年管弦乐)新作品征集评选金奖	省部级	8万	北京市教育委员会
	2012	刘青 室内乐作品《凤凰》获美国普林斯顿国际作曲比赛一等奖	国际比赛		美国普林斯顿国际中国音乐节组委会
	2011	刘青 第十五届全国音乐作品(民乐)评奖三等奖	省部级	1万	中华人民共和国文化部
	2017	刘青 “新绎杯”民族管弦乐(室内乐)作品展演	学会	8万	中国民族管弦乐学会
	2014	刘青 钢琴作品《翩跹》获首届中国之声作曲比赛	校级	0.5万	中国音乐学院
	2016	韩昕桐 国家艺术基金年度资助项目	国家艺术基金	2万	国家艺术基金
成果起止时间	起始：2011年 9月 完成：2017年 6月				
主题词	复调，教学改革，实践				

1、成果简介及主要解决的教学问题（不超过 1000 字）

成果简介：

复调是音乐专业作曲技术理论的基础学科。中国音乐学院作曲系复调教研室自建院以来，一直承担着全院复调专业课与公共课的繁重教学任务，同时紧扣着学科建设的目标推动学术研究和教学改革。经过学科群体 20 余年的共同努力，取得了可喜的教学成果。

一、建立“三位一体”的专业课教学体系。

所谓“三位一体”，就是将中专、本科、研究生作曲专业的复调教学视为一体，按西方传统复调技法（文艺复兴、巴洛克时期、古典主义）、西方近现代复调技法（浪漫派、二十世纪）、中国风格复调技法三个板块分别设课，分阶段实施。该体系以本学科的大量学术成果为支撑，立论合理，教学的可操作性强，彰显国内高层次专业音乐教育和中国音乐学院的办学特色。

二、创立结合各专业特色的复调公共课教学体系。

经过十余年的研究和教学实践，我院的复调公共课教学现已形成包括课程定位、教材、教学课件、教学方法、考核标准等一系列评价指标完备充实的教学体系。张韵璇教授的《复调音乐分析教程》2004 年经上海音乐出版社出版发行，得到国内同行的广泛认可，被多所院校采用，市场畅销，目前已完成第四版的修订和印刷。

同时随着我院 8+1 课程改革与建设的举措，复调公共课已面向全院所有专业的同学开课，作为他们音乐基础和素质的重要基石。我们的教学团队也因此研究创立了一套贴近各个专业特色的教学大纲与方案。

主要存在的问题：

一、**技术理论学习与实际音乐创作脱节的问题。**复调是一门作曲技术理论课程，多年来在教学中，理论知识与实际音乐创作脱节是一直存在的问题。

二、**包容性问题。**复调音乐在西方已经经历了从文艺复兴到二十世纪几百年的历史，这门学科传入中国，为中国作曲家们所用也有一百年的历史，因此诞生了各种门类丰富的优秀作品，如何将这些作品有代表性、有逻辑地引入课堂，为学生学习打开思路，是目前需要考虑的问题。

三、**西方复调技术与中国音乐融合的问题，也是我们的特色问题。**复调是一门西方作曲技术理论。全面体系化地学习是很有必要的。但学习完技术之后，如何运用它创作我们中国风格的音乐作品是至关重要的问题。

四、**公共课面向各个不同专业学生的问题。**在中国音乐学院 8+1 课程建设平台下，复调课已经给全院学生开设。在面向各种表演专业，如声乐、器乐的同学，以及理论音乐学、音乐教育专业的同学时，如何让他们更好地吸收到这个学科的营养，并为他们各自专业服务，是课程在实践过程中最需要解决的问题。

2、成果解决教学问题的方法（不超过 1000 字）

目前随着教学改革的逐步推进，以及新教材编写的逐步完成，我们将通过以下方法解决教学问题：

一、**解决技术理论学习与实际音乐创作脱节的问题。**

首先从日常的教学入手，每一次作业习题是解决这个问题的很好途

径。我们一改以前的习题仅仅是一条旋律，没有任何音乐的情感表达与想象，而是让习题更具音乐表现力，比如在习题里加入标题，如“夜曲”“玩偶”等等，增加音乐想象力，同时在习题里加入各种类型的乐器，让学生在做题的同时也感受不同乐器的音色，拉近与创作的距离。

更重要的一个解决办法是我们将在本课程修必时举办**学生赋格作品音乐会**。每位学生运用学到的技术来创作他们想要表达的音乐，充分体现他们的个性与想象力，这就让这门课真正与音乐创作**接轨**了。

二、 解决包容性问题。

建立风格模仿的教学体系。我们的教学以风格和时期为线索，从分四个板块，西方文艺复兴时期，西方巴洛克时期，西方古典浪漫时期，中国音乐风格，因此在此线索下，各个时期的优秀作品将被囊括进教学的课堂中，这将极大打开学生的视野，让学习中西贯通，兼容并蓄，更具包容性。

三、 解决西方复调技术与中国音乐融合的问题。

从教材的角度，我们是为中国学生编写的教材，他们将来从事的音乐创作，指挥或研究，必然跟中国音乐内容有关，这也是我们最重视的，让学生创作出我们自己本民族的音乐作品这才是建立我们自己特色的根本。因此在教学中我们将用丰富而详实的内容来集中介绍中国风格复调音乐作品的创作技法，把这一部分独立成章，并且跟学生介绍大量优秀中国风格复调音乐作品的创作经验。

四、 解决公共课面向各个不同专业学生的问题。

在学院**8+1**课程改革的平台上，复调课程开始为全院十余个专业的同学开设，如何让学生真正吸收到这门知识的营养，同时为他们的各自

专业赋能，这是开设这门课程的关键。目前，我们的教学团队采取分析与创作实践相结合的教学方式，打破之前非作曲专业同学不参与创作实践的惯例，让每位同学都创作属于自己的复调作品，并用他们自己的专业技能演唱或演奏出来，这极大调动了学生的学习积极性，并很好地做到了将复调知识与他们各自专业结合的目的。

3、成果的创新点（不超过 800 字）

第一个最重要的特点和创新点就是中国风格的对位写作教学。

今天的中国音乐学院坚持“承国学、扬国韵、育国器、强国音”的办学理念，树立起了“中国乐派”的宏大目标。复调学科也面临发展创新，以求更加科学完善，实现与学院的办学特色同步的理想。中国风格的复调教学与创作历来在学院教学中有所偏重，如何运用西方的作曲技术理论，创作好中国风格的音乐作品是我们教学中的重点和创新点。在学院科研项目的支持下，我们全面梳理了这部分内容，并系统地从和声，调式，旋律，音乐特点，以及**中国音乐的审美**等方面来全面训练学生的中国风格对位写作，这个部分的内容在教材中**独立成章**，最终学生在结业时要创作一首**中国风格的赋格作品**。目前这部分取得了可喜的成果，如此系统而全面的中国风格对位写作教学在全国音乐院校的教材和课堂教学中处于领先地位。

第二个创新点是习题模式。

在教学中，学生学习的效果很重要的检验环节是每个章节的习题。我们在设计习题时，首先它将分为书面习题与欣赏分析习题两个部分。在书面习题中我们将更注重**加强音乐性**，比如在习题里加入标题，增加

音乐想象力，在习题里加入各种类型的乐器，让学生在做题的同时也感受音乐的表现力，拉近与创作的距离。欣赏分析习题增加学生更多的感性认识，将技术与实际作品紧密结合。

第三个创新点是考试制度的改革。

复调是一门作曲技术理论，因此在教学中最注重的应该是学生是否能熟练掌握并运用其创作音乐。在近两年的教学改革中，改革考试制度是非常核心和重要的部分。从前复调课程的结业考试是在教室写 5、6 个小时的试卷，但听不到任何音响的情况。近些年，我们的团队最重要的是进行考试制度改革，并为此而申报了学院教改项目。最终我们的成果是采用**音乐会**的形式进行考试，把学生在课堂里学到的内容和创作的作品通过音乐会呈现出来，这极大提高了学生的实践能力与学习积极性。

4、成果的推广应用效果（不超过 1000 字）

复调教学团队的教学研究成果首先整体提高了我院复调教学自身的实力和水平，使这门覆盖全院八个系部数十个专业的必修课程更具科学性、实践性，信息量大、可行性强的优点，也使课堂充满活力，深受学生们的欢迎。

在学院 8+1 课程改革的进程中，复调教学团队的成果经过了多次全国专家的论证会议，来自中央音乐学院、上海音乐学院、武汉音乐学院、西安音乐学院、天津音乐学院、星海音乐学院、沈阳音乐学院等几乎覆盖了全国独立音乐学院的复调专业专家，他们纷纷对我们的成果给出了极大的肯定，也提了很多中肯的意见和建议，所有专家的认可让我们更加有信心，成果在全国范围内得到更好的推广。目前，西安音乐学院受我们的启发已经开始实施学生“赋格作品音乐会”。

此外，我们的研究成果向全国广泛推广的还有张韵璇教授的《复调音乐分析教程》这本教材。教材除在本校应用，已被武汉音乐学院、天津音乐学院、首都师范大学、中国戏曲学院、北京现代音乐学院、南京师范大学、广西艺术学院、河北科技大学、衡水师范学院等多个音乐教育机构选作教材使用。这充分证明了有很大一部分音乐院校对我们的教学方法以及教学理念的认可。

最后，成果在国际交流方面也有展示。刘青教授在学院主办的第一届国际作曲技术理论专题交流季上完成了《中国风格赋格曲的教学与写作》公开课。本次公开课展示了四位本科三年级同学的中国风格赋格作品，作品的技术性以及艺术性获得了来自十二个国家的外国专家，以及国内同行的一致认可，这充分证明了我们的教学改革是有成效的，同时也将我们的成果在国际范围内得到推广展示。（公开课的视频在网站上有展示，请各位评审专家审阅。）

二、主要完成人情况

第(1)完成人姓名	刘青	性别	女
出生年月			
参加工作时间			
专业技术职称			
工作单位			
现从事工作及专长			
通讯地址			
何时何地受何种省部级及以上奖励	北京市教委 2016 年第五届民族管弦乐（青少年题材）新作品评奖 金奖 文化部 2011 年第十五届全国音乐作品评奖 三等奖		

主要
贡献

从 2001 年留校至今一直承担三类教学工作：作曲系指挥系同学的《对位与赋格》课程，其他各系的《复调音乐分析》课程，以及硕士研究生的《二十世纪复调音乐专题研究》。二十年如一日，并多次被评为先进工作者，优秀共产党员，以及学生们心目中最喜爱的老师。

从 2012 年担任教研室主任工作的这八年中，负责全院本专业课程的教学及相关事务工作，撰写本专业的教学大纲、课程简介、课程建设规划等各类相关文件；负责完成研究生招生入学考试复调题库建设等。从 2016 年开始的这四年中，作为复调专业的组长，对复调教学改革的思路，方向，定位，做了大量的调研工作，带领大家逐步完成教材的编写，研讨教学，申报课题项目。

近几年独立完成的北京市项目有：北京市拔尖人才项目《中国传统音乐与当代西方复调技术相结合的创作与研究》与北京市计划面上项目《巴托克复调现代技法与民族特性相结合的研究》。这两个项目的完成奠定了学术的视角聚焦在了西方复调技术与中国音乐的结合方面，也将科研的成果付诸于教学。首先为研究生开设了《二十世纪复调音乐专题研究》重点介绍巴托克在现代对位技术与本民族音乐结合上的成就，另外在本科教学上鼓励学生运用对位技法创作中国风格的复调音乐作品，最终在我院主办的首届国际作曲技术交流季上完成《中国风格赋格曲的教学与创作》的公开课展示，获得好评。

近几年在教学与科研的双向推动下，创作实践也愈加频繁，应该说这三项形成了紧密的互动关系，创作实践与科研都最终服务于教学。音乐创作荣获“新绎杯”改革开放三十年来十二首经典民族室内乐作品奖；中华人民共和国文化部“文华音乐作品奖”；美国普林斯顿国际作曲比赛一等奖；“新绎杯”中国五十部经典民族管弦乐协奏曲，并获银奖；民族管弦乐作品(青少年题材)比赛金奖。

本人签名：

年 月 日

注：主要完成人多于 1 人时，此页可复制填写。

三、主要完成人情况

第(2)完成人姓名	张韵璇	性别	女
出生年月			
参加工作时间			
专业技术职称			
工作单位			
现从事工作及专长			
通讯地址			
何时何地受何种省部级及以上奖励	1988年获文化部主办的《全国第一届复调教学研讨会》优秀论文奖。2005年获文化部授予的“区永熙”优秀音乐教育奖。		

主要贡献

从教三十五年来，始终站在教学第一线。常年超负荷地承担着巨大的教学工作量，并在积累教学经验的同时，坚持不懈地探索新的教学体系，她的“风格教学”和“以分析为主”的教学体系在全国同行业中具有很大的影响。

她积极投身于教材编写和科研工作之中，出版的有关学术著作及教材有：《复调音乐初级教程》（高等教育出版社）、《复调音乐分析》（上海音乐出版社）、《和声、复调文集》（与人合作 上海音乐出版社）、《对位法手册》（与人合作翻译、上海音乐出版社）、《欧洲中世纪、文艺复兴时期的合唱艺术》等。此外，她还在《中国音乐学》、《中央音乐学报》、《人民音乐》、等刊物发表论文、评论文章数篇。如：《作曲技术法则的历史规定性》、《梅西安与十四世纪新艺术派的一曲同功之美》等。

在推动和声复调教研室的教学改革中起了重要的作用，从课题的提出、教材的编写、教学效果的审查和把关上都积极参与，严格要求，体现出了一个老教师的学术风范和为人师表的优良品质，多次被校方评为“优秀教师”、“三育人先进工作者”等，并得到“破格晋级”的嘉奖。在近年内的全院年度考核中，她连续三年被作曲系评为“优秀”。2005年获文化部区永熙优秀音乐教育奖。

《音乐创作》2010年第四期发表无伴奏童声合唱《花大姐变奏曲》

《中国音乐》2010年第一期发表文章《探索与定位——中国音乐学院复调公共课改革》《中央音乐学报》2011年第二期发表文章《对位与对位教学理念》。

本人签名：

2021年 月 日

四、主要完成人情况

第(3)完成人姓名	韩昕桐	性别	女
出生年月			
参加工作时间			
专业技术职称			
工作单位			
现从事工作及专长			
通讯地址			
何时何地受何种省部级及以上奖励			

主要贡献	<p>自 2014 年在中国音乐学院任教以来，本人先后讲授课程《复调音乐分析》、《日本现代音乐》、《管弦乐法》、《器乐旋律写作》、《音乐构成》、《现代作曲技术与分析》及《对位与赋格》课程的教学工作。其中，为了进一步提高《复调音乐分析》和《对位与赋格》课程的教学质量，完善教学内容，我参与编写了《复调教材》一书。并将教学成果通过音乐会的形式展现，我与刘青教授于 2020 年 11 月举办《理智与情感—赋格作品音乐会》。</p> <p>作为团队成员完成中国音乐学院教育教学改革项目：对位与赋格结业考试改革——赋格作品音乐会；北京市高创计划人才支持项目《20 世纪西方作曲技法分析与实践》教材；中国音乐学院作曲技术理论课程改革项目复调教学。</p> <p>参加青年艺术人才资助项目，创作音乐作品《洛河潇潇》；参加中国交响乐团青年作曲家培养计划；参加第四届交响音乐周，创作管弦乐作品《洛河神异》；参加第五届交响音乐周，创作管弦乐作品《追梦》；参加中国交响乐团《青年作曲人才培养》汇报音乐会，创作管弦乐作品《追梦》。</p> <p style="text-align: right;">本人签名：</p> <p style="text-align: right;">2021 年 月 日</p>
------	---

五、主要完成单位情况

第(1)完成单位名称	中国音乐学院	主管部门	北京市教育委员会
联系人			
传真			
通讯地址			
主要贡献	<p>中国音乐学院坚持“承国学、扬国韵、育国器、强国音”的办学理念；提出倡导中国乐派，构建中国音乐教育体系的办学思路；倡导建设中国特色世界一流音乐学院的办学目标。</p> <p>2022年高水平研究型大学建设通过北京市验收。坚持“三步走”战略，坚定文化自信，致力文化传播，实现文化引领，建设中国特色世界一流高等音乐学府。以建设“中国乐派”为战略使命，以中国音乐教育体系建设为己任，以建设高水平研究型大学、推进“双一流”建设为目标，全面深化教育教学改革，全方位构建鼓励科研、激励创新的体制机制，系统推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制等改革，不断激发学校的内生动力和创新活力，全面提高办学和育人质量。</p> <p>组建中国音乐理论研究院、中国乐派研究院、中国声乐艺术研究院、教育学院，调整和完善研究生院、中国音乐研究基地，形成“五院一地”格局，为高水平研究型大学建设筑牢理论研究平台。</p> <p>围绕中国音乐发展全面发挥智库功能，服务政府文化事业决策，推进中国音乐理论创新，着力提高研究成果质量，注重研究成果转化应用，服务国家文化强国战略，增强服务社会贡献力和文化传承创新影响力。</p> <p>开展中国乐派作品系列展演活动。进一步提升中国音乐学院社会艺术考级、社会音乐人才及师资培训等在全国的引领作用，为国家美育推广和普及贡献力量。</p> <p style="text-align: right;">单位盖章 年 月 日</p>		

六、推荐、评审意见

推 荐 意 见	<p style="text-align: center;">推荐单位公章</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>
初 评 意 见	<p>北京市高等教育教学成果奖评审组组长签字：</p> <p style="text-align: right;">年月日</p>

<p>评 审 意 见</p>	<p>北京市高等教育教学成果奖评审专家委员会主任签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>审 定 意 见</p>	<p>北京市高等教育教学成果奖评审委员会主任签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

